RAYMOND GERVAIS 3×1

COMMISSAIRE: NICOLE GINGRAS

Raymond Gervais, 3+1 =, 1977. Installation pour quatre tourne-disques presentée à la Galerie Gilles Gheerbrant, Montréal 1977. Photo: Pierre Boogaerts

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les oeuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de Pistes de réflexion, veuillez consulter notre site Web: www.ellengallery.concordia. ca/2006/fr

Œuvrant dans le champ de l'art contemporain depuis le début des années 1970, Raymond Gervais élabore un corpus unique, diversifié, voire hétérogène, d'œuvres photographiques, textuelles, sculpturales, d'installations et de performances autour de cette problématique qui lui est propre, celle de l'imaginaire sonore: une manière de penser et de conceptualiser le son, l'écoute et l'image du son. Artiste musicien ou artiste du son se tournant vers le silence; artiste de la performance, également auteur d'essais et de fictions; compositeur, travaillant le récit d'une œuvre, d'un texte, d'une installation, d'une performance comme une partition qu'il offre au visiteur de ses expositions et de ses performances; artiste conceptuel interrogeant la compréhension de ce qu'est une image, un récit, une performance, un texte, un son, un film; artiste habité par le sonore mais interpellé par une grande question: celle du silence inhérent à l'existence.

L'univers de Raymond Gervais s'est construit autour du textuel, du sonore et du visuel. Ces trois éléments – mot, son, image –, abordés de manière transversale comme seule une pensée labyrinthique peut le faire, sont liés par un fil poétique confirmé par l'attachement de l'artiste à différentes formes de disparition, lui offrant toutes les fictions possibles.

Le volet présenté à la Galerie Leonard & Bina Ellen met l'accent sur le rôle joué par les instruments de musique et divers dispositifs de diffusion du son dans la pratique de Raymond Gervais. Il nous permet d'explorer plusieurs thèmes essentiels chez cet artiste: la question du cycle, du mouvement en spirale, de la boucle, matérialisée ici par ces différents dispositifs conceptuels et mécaniques. Tous ces mouvements qui tournent sur eux-mêmes évoquent l'image du derviche, figure fétiche de l'artiste, symbolisant le mouvement infini.

Nicole Gingras

Cette exposition en deux volets accompagnée d'une publication est une coproduction de la Galerie Leonard & Bina Ellen et de VOX, centre de l'image contemporaine. Cette exposition pose un regard sur l'ensemble de l'œuvre d'un artiste québécois qui a plus de trente-cinq ans de carrière et dont la pratique est des plus contemporaines. Elle se développe autour de trois axes: son, image et texte, embrassant ainsi l'ensemble des problématiques explorées par l'artiste depuis le début de sa pratique.

début de sa pratique. Né en 1946 à Montréal, Raymond Gervais réalise depuis le milieu des années soixante-dix des performances et des installations à la jonction de la musique, de la littérature et des arts visuels. Le disque, le tourne-disque et le boîtier de disque compact font l'objet d'une investigation approfondie. En 1973 il forme, avec Yves Bouliane, Vincent Dionne, Michel Di Torre et Robert Marcel Lepage, l'Atelier de musique experimentale (AME), une association à but nonlucratif vouée principalement à la promotion des démarches nouvelles d'improvisation en musique. L'AME a organisé les tout premiers concerts à Montréal de Roscoe Mitchell (Art Ensemble of Chicago), de Dollar Brand (Abdullah Ibrahim), et de Karl Berger (Creative Music Studio, Woodstock). Gervais est auteur de commentaires critiques, d'essais et de textes de réflexion publiés dans des catalogues, des anthologies ou des périodiques qui portent aussi bien sur des musiciens et des artistes en arts visuels que sur sa propre pratique artistique. Il a été, pendant plusieurs années, chroniqueur de musiques actuelles à la revue d'art contemporain Parachute. Raymond Gervais a participé à de nombreuses expositions au Québec, au Canada et a l'étranger, entre autres: Tendances actuelles, Centre culturel canadien, Paris (1977); Hier et après, Musée des Beaux-arts de Montréal (1980); OKanada, Akademie der Künste, Berlin (1983); Aurora Borealis, Centre international d'art contemporain, Montréal (1985); Broken Music, Musée d'art contemporain de Montréal (1990); Roto-Univers, Power Plant, Toronto (1992), Are You Talking to Me?, Galerie de l'UQAM (2003); Soundtracks: Re-Play, Edmonton Art Gallery et Justina M. Barnicke Gallery, Université de Toronto (2003): Frottements et surfaces sonores, Musée national des beaux-arts du Québec (2004); et Trafic: l'art conceptuel au Canada 1965-1980, Alberta Art Gallery, Galerie Leonard & Bina Ellen, Université Concordia, Halifax INK, Justina M. Barnicke Gallery, Université de Toronto, Vancouver Art Gallery (2010/2011). Ses œuvres se retrouvent dans les collections de nombreux musées au Québec et au Canada ainsi que dans des collections particulières. Raymond Gervais vit à Montréal.

COMMENCER PAR, PUISQU'À TOUTE FIN CORRESPOND

1975 / Vidéo noir et blanc, son / 40 min / Distribution : Vidéographe

12 + 1 =

1976 / Photographie / Photographie de l'installation présentée à la Galerie Média, Montréal, en 1976 / Photo: Roland Poulin / D'abord conçue comme installation sonore où l'artiste diffusait simul-tanément 13 vinyles sur autant de tourne-disques, l'œuvre est par la suite exposée sans son et en version photographique / Collection de l'artiste

ROCHE

1976 / Performance / 10 min 51 s / Transfert numérique de l'enregistrement de la performance pour piano et roche, enregistrée au domicile de l'artiste en 1976 / Collection de l'artiste

LES ACCORDS INTUITIFS

1976 / Performance; composition de Raymond Gervais / 10 min / Transfert numérique de l'enregistrement de la performance / Interprètes: Pierre Chartier, Jean Derome, Charles de Mestral, Serge Foisy. Collection de l'artiste

DÉJÀ LÀ

1976–1977 / Installation / 2 tables, 13 métronomes, radio, piles, cadran, saxophone et étui, trompette jouet, vase à fleurs, œillets, album de photographies / Collection du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa; achat en 1978

3+1=

1977–2011 / Installation / 4 affiches / Version silencieuse d'une œuvre initialement sonore / Photos: Pierre Boogaerts / Collection de l'artiste

CARIGNAN: CIRCUIT-LES-PONTS

1977 / Éléments de la performance présentée lors de l'événement 03 23 03 Premières rencontres internationales art contemporain Montréal 1977 / Série de 45 diapositives projetées lors de la performance, numérisées et transférées sur DVD. / Marche enregistrée sur bande magnétique en 1977, numérisée et transférée sur disque compact. Durée: 46 min 35 s / Narration enregistrée sur bande magnétique en 1977, numérisée et transférée sur disque compact. Voix: Raymond Gervais. Durée: 8 min / Collection de l'artiste

THE PASSAGE 2

1978–2011 / Photographie, métronome, piles / Photo: Jacques Jabhour / Collection de l'artiste

RE: HENRI ROUSSEAU, LE TOURNE-DISQUE ET LA RECRÉATION DU MONDE

1987 / Photographie (extrait de l'installation) / Collection du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa; achat en 1989

L'ENCLOS DE VERRE -MAURICE RAVEL JOUE POUR BUD POWELL

1988 / Documents de l'installation : pochette de disque, photographies de l'installation / Photos : Don Corman / Collection de l'artiste

LE 1ER DISQUE

1990 / Installation / 13 tournedisques, 13 platines noires de caoutchouc, 13 pochettes de disque blanches en carton, 1 tourne-disque avec reproduction photographique couleur, 2 tourne-disques avec 1 mailloche chacun, 13 couvercles de tourne-disque en plastique transparent / Collection du Musée d'art contemporain de Montréal

PIANO POUR SAMUEL BECKETT

1990 / Objet trouvé, sérigraphie, dessin / Collection du Musée d'art de Joliette; don de l'artiste

VIA COPLAND

1990 / Installation / Lutrin, pochette de disque, disque, photographie, disque compact et boîtier / Collection de l'artiste

LE VENT TOURNE

1993 / Miroir, 12 ventilateurs, papier noir au sol / Collection du Musée d'art contemporain de Montréal; don de l'artiste

DANS LE CYLINDRE

1994 / Installation / Photographie, phonographe à cylindre, table / Achat pour la collection Prêt d'œuvres d'art en 1998, transfert à la collection permanente du Musée national des beaux-arts du Québec

ROTO UNIVERS

1994 / Extrait de l'installation / Métronome, tourne-disque / Collection de l'artiste

EN ATTENDANT BECKETT (AUTOUR DE SAMUEL BECKETT)

1995 / Installation / Tourne-disque, table, pochette de disque, lutrin, notes de pochette / Collection du Musée régional de Rimouski; don de l'artiste

BLAAST

1996-2011 / Les vents de la Terre, hors-série / 2 boîtiers de disques compacts, texte / Collection de l'artiste

TOUS LES VIVANTS ÉTAIENT MORTS

1997 / Installation / 27 boîtiers de disques compacts, textes / Collection de l'artiste

LES COULEURS DE LA MUSIQUE

2001 / Installation / Pochettes de disque, lutrin, tourne-disque, disque / Achat pour la collection Prêt d'œuvres d'art en 1998, transfert à la collection permanente du Musée national des beaux-arts du Québec

EXPLOREZ

- l'absence et la présence, le visible et l'invisible, le son et le silence, et les façons dont ces notions soit se complètent, soit s'opposent dans cette exposition;
- la façon dont l'histoire personnelle chevauche et croise les histoires de la musique, de la littérature et de l'avant-garde, ainsi que les nombreux récits divers qui en résultent;
- les différentes présences, dans cette œuvre, des notions de performance ou de performativité, de théâtralité et de mise en scène;
- le visuel: les différentes composantes visuelles de cette œuvre et ce qui est rendu visible ici;
- le langage: son importance et les différents usages qui en sont faits.

QUELQUES QUESTIONS

- Comment cet artiste utilise-t-il l'espace physique de la galerie? Son utilisation de l'espace vous semble-t-elle différente de ce que vous avez coutume de voir, et si oui, en quoi?
- Réfléchissez à la place et à la disposition des objets dans cette exposition, et à la façon dont ils sont combinés. Qu'est-ce que l'artiste développe ou évoque dans ces œuvres?
- En regardant cette exposition, pouvez-vous commencer à cerner des éléments ou des thèmes centraux dans le travail de cet artiste? Quels sont-ils?
- Cette exposition comprend de nombreux documents d'archives reliés aux recherches et à la pratique de l'artiste, ainsi qu'au contexte historique dans lequel les œuvres présentées ici ont été réalisées. Comment ces documents s'articulent-ils? Qu'est-ce qu'ils illustrent à propos des œuvres, et qu'est-ce qu'ils ajoutent à votre compréhension de cet artiste et de sa place dans notre histoire récente?
- Réfléchissez à la notion de reproduction et au rôle qu'elle joue dans les œuvres présentées ici. Pouvez-vous identifier des exemples précis où elle est utilisée?

Galerie Leonard & Bina Ellen

Concordia University 1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165 Montréal (Québec) H3G 1M8 Métro Guy-Concordia T 514.848.2424 #4750 ellengal@alcor.concordia.ca

www.ellengallery.concordia.ca

DÉPLIANT PRODUIT AVEC L'APPUI DU FREDERICK AND MARY KAY LOWY ART EDUCATION FUND. CETTE EXPOSITION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA ET DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC.